

MONDE

bouleversement dans le domaine de la création avec l'avènement et la généralisation de l'informatique rendant accessible à tous des outils numériques professionnels et forçant les créatifs à développer des styles plus individuels

- diffusion généralisée des outils numériques professionnels
- développement de styles personnels

Michel BOUVET (1955-...)

FRANCE

graphiste et affichiste français

affiche, 1989

affiche, 2000

affiche, 2002

affiche, 2003

affiche, 2004

affiche, 2006

affiche, 2007

affiche, 2007

affiche, 2013

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC   **COULEURS FRANCHES & ROMPUES**

- aplats et dégradés
- couleurs franches et rompues

CONTRASTES

MAXIMAL   **CHAUD/FROID**   **CAMAÏEUX**

FORMES SILHOUETTES IMPACTANTES & ILLUSTRATIONS STYLISÉES

- photomontage = silhouettes impactantes
- illustrations stylisées = tracé «enfantin», cerne noir épais

VISUELS TYPES DE VISUELS

- silhouettes impactantes
- stylisation «enfantine»
- métaphore visuelle = associations d'idées
- approche picturale de l'affiche = le dessin prime sur le texte

TECHNIQUES D'IMPRESSION

OFFSET

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

FANTAISIES   **ANTIQUES**   **ELZÉVIROS**   **ÉGYPTIENNES**

EXEMPLES

- visuel prédominant par rapport aux textes
- jeux typographiques pour souligner le visuel

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE   **OBLIQUE ASCENDANTE**   **OBLIQUE DESCENDANTE**

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À STRATES   **AXIAL**   **CENTRÉ**

- visuel prédominant par rapport aux textes

UNIVERS THÉMATIQUES

- culture = affiches de théâtres, d'opéra, d'expositions, ...
- métaphore visuelle = image simple qui permet d'exprimer une idée plus complexe
- impact = visuels forts et expressifs
- humour = visuels humoristiques

TYPLOGIE

GRAPHISME D'AUTEUR

AFFICHE CULTURELLE

- affiche culturelle
- graphisme d'auteur = visuel prédominant + techniques picturales

Paula SCHER (1948-...)

ÉTATS-UNIS

graphiste et peintre américaine

précurseur du style *rétro* des années 80 & 90

affiches, 1994

logotype, 1994

affiche, 1994

affiche, 1995

affiche, 1995

affiche, 1995

logotype, 2012

affiche, 2014

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

COULEURS PURES & FRANCHES

- aplats et dégradés
- couleurs pures et franches

CONTRASTES

MAXIMAL

QUANTITÉ

CHAUD/FROID

FORMES FORMES GÉOMÉTRIQUES & FIGURES HUMAINES

RECTANGLE

LIGNE

- rectangle = filets & cartouches
- figure humaine = en mouvement

VISUELS TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
TYPOGRAPHIQUE

PHOTOMONTAGE
NUMÉRIQUE

- photomontage = personnage central en mouvement
- illustration typographique = mot-image

TECHNIQUES D'IMPRESSON

OFFSET

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

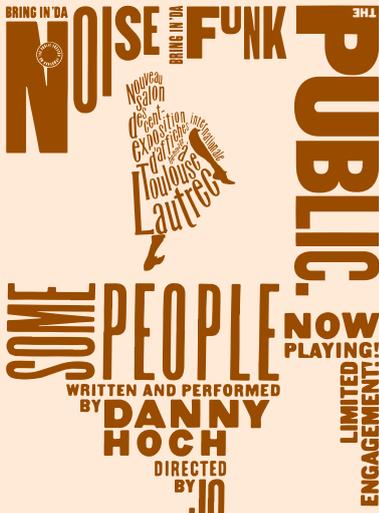

FANTASIES

ÉGYPTIENNES

EXEMPLES

- lettrage monumental
- espacements peu orthodoxes
- mélange de graisses
- polices inhabituelles et souvent historiques

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

EN SPIRALE
CONVERGENTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À GRILLE

ALÉATOIRE

À STRATES

RADIAL

MODULAIRE

- grande place laissée aux textes
- grande quantité d'informations composée de manière dynamique et expressive
- composition dense autour du visuel

UNIVERS THÉMATIQUES

DYNAMISME

ÉCLECTISME

HUMOUR

IMPACT

- dynamisme = composition dynamique des textes
- éclectisme = références issues d'époques différentes
- humour = slogans comiques
- impact = couleur France et lettrage monumental

TYPLOGIE

AFFICHE
CULTURELLE

DESIGN
D'IDENTITÉ

GRAPHISME
D'AUTEUR

- affiche culturelle = théâtre, musées, ...
- design d'identité = logos
- graphisme d'auteur = langage graphique personnel

Philippe APELOIG (1962-...)

FRANCE

designer graphique et dessinateur de caractères français
membre de l'Alliance Graphique Internationale [AGI]

COULEURS
GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC   COULEURS FRANCHES

- aplats de couleurs franches et contrastées

CONTRASTES

MAXIMAL   QUALITÉ   QUANTITÉ

FORMES
FORMES GÉOMÉTRIQUES SIMPLES

CARRÉ   LIGNE   RECTANGLE   CERCLE

assemblages de formes géométriques simples =

- cartouches
- filets
- typographies
- illustrations

VISUELS
TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION TYPOGRAPHIQUE   PHOTOGRAPHIE   PHOTOMONTAGE NUMÉRIQUE

peu de visuels =

- illustration typographique
- photographie/photomontage

TECHNIQUES D'IMPRESSON

OFFSET

TYPGRAPHIES
FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

FANTASIES   ANTIQUES   ELZÉVIRS

EXEMPLES

créations typographiques originales =

- modularité
- déformations
- découpes

COMPOSITIONS
LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE   OBLIQUE DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À GRILLE   MODULAIRE   À STRATES

AXIAL   ALÉATOIRE

- grande place laissée aux textes
- compositions dynamiques malgré une grille stricte
- parfois à la limite de l'illisibilité

UNIVERS THÉMATIQUES

CULTURE   TYPOGRAPHIE   ILLISIBILITÉ

DYNAMISME

- culture = musées, théâtres, expositions, ...
- typographies = au centre de son travail
- dynamisme = composition, sens de lecture
- illisibilité = systèmes graphiques qui invitent à déchiffrer plus qu'à lire

TYPLOGIE

GRAPHISME D'AUTEUR   AFFICHE CULTURELLE   DESIGN D'IDENTITÉ

- graphisme d'auteur = langage graphique personnel
- affiche culturelle = musées, théâtre, ...
- design d'identité = logos

Ruedi BAUR (1956-...)

FRANCE
designer graphique spécialisé dans la signalétique

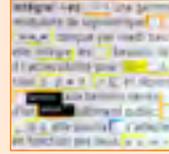
signalétique Centre Pompidou, 1997-2001

signalétique Médiathèque André Malraux, 2007-2009

signalétique université The New School, 2012-2014

signalétique accessible à tous, 2014

COULEURS
GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC   COULEURS VIVES

- aplats de couleurs vives
- contrastes marqués

CONTRASTES

MAXIMAL   CHAUD/FROID   QUALITÉ   QUANTITÉ

FOND/FORME   MASSES   PLEINS/VIDES

FORMES
FORMES GÉOMÉTRIQUES SIMPLES

RECTANGLE   LIGNE   CERCLE   CARRÉ

- cartouches
- supports de signalétique
- flèches directionnelles
- pictogrammes

VISUELS
TYPES DE VISUELS

PICTOGRAMME   ILLUSTRATION TYPOGRAPHIQUE

très peu de visuels =

- pictogramme
- illustration typographique
- silhouettes

SUPPORTS D'IMPRESSION

BRIQUES   BÉTON   VERRE   MÉTAL

TECHNIQUES D'IMPRESSION

POCHOIR + PEINTURE   MARQUAGE ADHÉSIF   DÉCOUPE LASER

TYPOGRAPHIES
FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES   ÉGYPTIENNES   FANTAISIES

EXEMPLES

la typographie comme base des projets

- lisibilité = signalétique
- «illisibilité» = motifs et décors typographiques (superposition // imbrication // répétition // découpes // ...)

COMPOSITIONS
LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE   OBLIQUE DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À GRILLE   MODULAIRE   À STRATES

AXIAL   ALÉATOIRE

signalétiques adaptées aux volumes et à la fonction des bâtiments

- profusion de mots
- plusieurs niveaux de lecture
- messages adaptés à la sémantique du lieu
- circuit de lecture complexe mais efficace

UNIVERS THÉMATIQUES

TYPOGRAPHIE   CONTEXTUALISATION   QUESTIONNEMENT

EXPRESSIVITÉ   CULTURE

- typographie = au centre de ses travaux
- contextualisation = signalétique adaptée au lieu
- questionnement = plusieurs niveaux de lecture
- expressivité = signalétiques expressives
- culture = signalétiques de lieux culturels

TYPLOGIE

GRAPHISME D'AUTEUR   SIGNALÉTIQUE   GRAPHISME D'INFORMATION

- graphisme d'auteur = langage graphique personnel
- signalétique = à la base de son travail
- graphisme d'information = informer et guider le visiteur

BUT = concevoir des signalétiques expressives adaptées aux lieux (espace + sémantique)

Michal BATORY (1959-...)

POLOGNE & FRANCE

graphiste et affichiste polonais travaillant en France

affiche, 1997

affiche, 1999

affiche, 2001

affiche, 2002

affiche, 2003

affiche, 2005

affiche, 2008

affiche, 2012

affiche, 2013

affiche, 2015

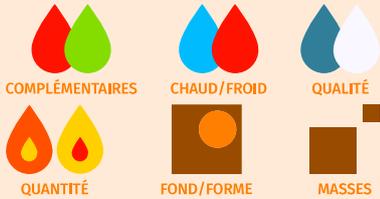
affiche, 2016

COULEURS GAMME COLORÉE

- fonds de couleurs franches
- souvent en aplats mais quelques dégradés
- contraste fond/forme très marqué

CONTRASTES

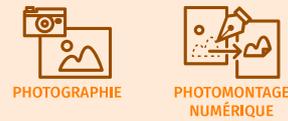

FORMES SILHOUETTES ÉVOCATRICES

- silhouettes évocatrices
- simplicité et efficacité
- peu ou pas de décor (fond souvent neutre)

VISUELS TYPES DE VISUELS

- un visuel fort au centre de l'affiche =
- photographie = compositions d'objets réels photographiés
- photomontage = association d'idées et/ou d'objets
- visuels impactants = tendre vers le signe
- silhouette très lisible = tendre vers le signe
- personnification = intégrer et/ou détourner des éléments du corps humain
- concepts et scènes poétiques et surréalistes

TECHNIQUES D'IMPRESSION

TYPGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

EXEMPLES

- utilisation très fréquente des Antiques = le sens du message est donné par le visuel, les textes passent au second plan
- textes composés autour du visuel

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

- systèmes de composition très variés permettant d'inscrire les textes autour du visuel
- hiérarchisation très marquée
- circuit de lecture souvent complexe

UNIVERS THÉMATIQUES

- poésie = lyrisme des visuels
- humour = jouer avec les idées et les visuels
- surréalisme = association d'idées et d'images
- insolite = visuels surprenant, voire dérangeants
- culture = affiches culturelles

TYPLOGIE

- graphisme d'auteur = visuel prédominant + langage visuel personnel
- affiche culturelle = théâtres, musées, expositions, ...

BUT = concevoir des affiches «surréalistes» qui invitent à la réflexion et provoquent des émotions

MOYENS = utiliser le collage et le photomontage // créer des associations d'idées ou d'objets // intégrer et/ou détourner

Stefan SAGMEISTER (1962-...)

AUTRICHE & ÉTATS-UNIS
designer graphique et dessinateur de caractères
 «gourou» du *Happy Design*

affiche, 1996

pochette, 1998

affiche, 1999

affiche, 2002

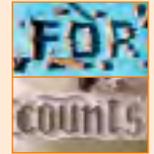
livre, 2002

affiche, 2003

typographie, 2008

typographies, 2012

COULEURS GAMME COLORÉE

COUL. NATURELLES   COUL. VIVES   NOIR & BLANC

- gamme colorée étendue
- contraste fond/forme marqué

CONTRASTES

CLAIR/OBSCUR

QUALITÉ

MAXIMAL

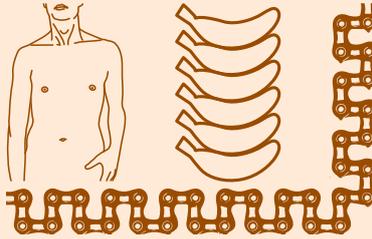

FOND/FORME

PLEINS/VIDES

FORMES SILHOUETTES ÉVOCATRICES

- formes du corps humain
- formes des objets et/ou aliments
- formes des ombres des objets et/ou aliments

VISUELS TYPES DE VISUELS

PHOTOGRAPHIE

RETOUCHE
NUMÉRIQUE

- combinaison de «fait main»
et de technologies numériques =
- photographie = compositions d'objets réels photographiés
  - retouches numériques
  - utilisation de son corps comme supports
  - raconter une histoire à travers chaque projet

TECHNIQUES D'IMPRESSION

OFFSET

SÉRIGRAPHIE

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

FANTAISIES

ANTIQUES

EXEMPLES

- écritures souvent manuscrites
- typographies modulaires = souvent composées à partir d'objets ou de matériaux réels
- le message et le sens passent par la typographie
- textes intégrés à la composition

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

HORIZONTALE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

ALÉATOIRE

CENTRÉ

À STRATES

À GRILLE

- lettrage adapté graphiquement au message
- compositions denses et structurées
- mise en forme qui invite à la réflexion
- circuit de lecture simple et direct

UNIVERS THÉMATIQUES

TYPOGRAPHIE

JOIE/HUMOUR

PROVOCATION

ENGAGEMENT

CRÉATIVITÉ

ART

- typographie = créations typographiques originales
- joie/humour = concept de Happy Design
- provocation = visuels et techniques dérangeants (scarification, corps dénudés, ...)
- engagement = pour de grandes causes (lutte contre le VIH, la société de consommation, ...)
- créativité = réinvente constamment son langage visuel
- art = performances artistiques et graphiques

TYOLOGIE

GRAPHISME
D'AUTEUR

ART
CONCEPTUEL

MUSIQUE

CULTURE

- graphisme d'auteur = langage graphique fort et personnel
- art conceptuel = performances artistiques et graphiques qui invitent à la réflexion
- musique = pochettes de disque (Lou REED, The Rolling Stones, Talking Heads, Jay Z, ...)
- culture = identité visuelle de musée (Guggenheim, ...)

Catherine ZASK (1961-...)

FRANCE
graphiste, dessinatrice de caractères et artiste

affiche, 2000   affiche, 2001   affiche, 2001   affiche, 2002   affiche, 2003   affiche, 2003   affiche, 2004   affiche, 2004   affiche, 2004   affiche, 2005   affiche, 2007

COULEURS GAMME COLORÉE

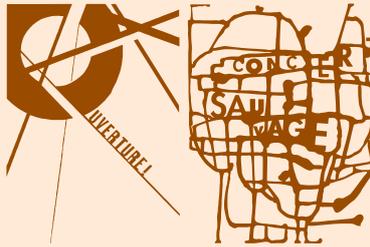
COUL. VIVES   COUL. RABATTUES   NOIR & BLANC
- aplats de couleurs contrastées

CONTRASTES

CLAIR/OBSCUR   QUALITÉ   CHAUD/FROID
FOND/FORME   PLEINS/VIDES   MASSES

FORMES LA LETTRE COMME FORME DE BASE

jeux et combinaisons typographiques =
- superpositions
- découpes
- entrelacs
- déformations
- imbrications
- fusions
- déformations
- ...

VISUELS TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
TYPOGRAPHIQUE

- illustrations typographiques = tout tourne autour des lettres
« Ce sont toujours les mots qui pour moi font image », Catherine ZASK

TECHNIQUES D'IMPRESSION

OFFSET

SÉRIGRAPHIE

TYPGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES   FANTAISIES

EXEMPLES

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE   OBLIQUE DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À STRATES   ALÉATOIRE   CIRCULAIRE   RADIAL
- contraste fond/forme marqué
- saturation de l'espace de l'affiche (souvent)
- circuit de lecture parfois complexe

UNIVERS THÉMATIQUES

TYPOGRAPHIE   MOUVEMENT   TENSION

EXPRESSIVITÉ

- typographie = la lettre, le signe et l'écriture comme matériau de base
- mouvement = compositions et lettrages « en mouvement »
- tension = jeux sur l'équilibre/déséquilibre
- expressivité = lettrages et compositions qui racontent une histoire

TPOLOGIE

GRAHISME D'AUTEUR

AFFICHE CULTURELLE

- graphisme d'auteur = langage graphique personnel axé sur la typographie
- affiche culturelle = théâtres, opéras, concerts, expositions, ...

BUT = concevoir des affiches typographiques qui rendent lisibles les institutions

MOYENS = jouer avec les mots et la typographie pour la rendre plus expressive // utiliser des contrastes froids

